

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

Высшая школа народных искусств (институт)

Художественно-педагогический музей игрушки им. Н. Д. Бартрама

Игрушка в XXI веке. Традиции и новации

IX Бартрамовские чтения

12 декабря 2017 г.

Часть 1.

***Санкт-Петербург
2017***

УДК 745 + 37.01 (063)
ББК 85.12 + 74
И-27

*Рекомендовано к печати Редакционно-издательским советом Высшей школы
народных искусств (институт)*

IX Бартрамовские чтения «Игрушка в XXI веке. Традиции и новации».
Материалы IX Бартрамовских чтений 12 декабря 2017 г. Часть 1. / Под общ.
ред. Т.Е. Лончинской – СПб.: ВШНИ, 2017. – 97 с.

ISBN 978-5-906697-62-2

Оргкомитет конференции: В.Ф. Максимович, О.В. Федотова, Л.М. Ванюпкина,
О.В. Озерова, Т.Е. Лончинская, Э.М. Молчан, А.Р. Семенова, Л.А. Марсцкая

В сборник научных статей IX Бартрамовских чтений вошли материалы, посвященные истории, современному состоянию и перспективам развития игрушки, проблемам профессионального образования в сфере игрушки, деятельности Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Важная роль отведена проблематике функционирования музея как образовательного центра.

Сборник адресован широкому кругу читателей – сотрудникам музеев, искусствоведам, педагогам, специалистам-исследователям, студентам, работникам библиотек, архивов и предприятий народных художественных промыслов.

ISBN 978-5-906697-19-6

© Высшая школа народных искусства (институт), 2017
© Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, 2017
© Авторы, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1.

I. ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИГРУШКИ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Волошина Л. А.

Эстетика традиционной игрушки и ее влияние на гармоничное развитие ребенка 7

Князева С. Д.

История развития богородской игрушки 11

Комиссарова И. А.

Применение художественных традиций холуйской вышивки в народной игрушке 16

Носова Е. П.

Живописные приемы холуйской лаковой миниатюры в росписи игрушек 19

Мочалова М. Н.

Игрушки в искусстве художественной лаковой миниатюрной живописи Федоскино (Н. Зотов «Вернисаж») 23

Христолюбова Д. Ю.

Народная кукла как способ приобщения к традиционному прикладному искусству 29

Ефремов Е. В.

Оловянные солдатики – путь ребенка к истокам национальной культуры 34

Амиргазин К. Ж., Амиргазин Е. К.

Казахские традиционные национальные игры и игрушки как память народа, сохраняющая духовный опыт, связывающая прошлое и настоящее 39

Тарасова С. В.

Игра и игрушка – пространство освоения ребенком культуры Урало-Сибирского промысла 45

Ковычева Е. И.

Проблемы, современное состояние и условия развития рукотворной игрушки в народных традициях 50

Халюта В. П.

Путь к игрушке. Образование, практики и передача опыта. 56

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИГРУШКИ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Майкова В. П.

Научно-образовательный комплекс: подходы к методологии и аксиологии будущего науки и образования 59

Наумова М. Г.

Образовательная деятельность музеев в условиях современных технологических процессов: перспективы и возможные проблемы 64

Плавинская Л. С.

Развитие словесно-логического мышления обучающихся посредством изучения народной игрушки 67

Шапкин В. В.

Техническая игрушка как средство развития творческих способностей детей 72

Полякова В. А.

Народная игрушка как фактор воспитания национального самосознания на примере коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н. Д. Бартрама 76

Шеметова Л. В.

Взаимодействие социокультурных институтов игры как фактор развития воспитательного пространства традиционной культуры 83

Баранова Д. Н.

Инновационные образовательные технологии в преподавании дисциплины «Проектирование игрушки» 89

Сведения об авторах

94

Ковычева Е. И.

ПРОБЛЕМЫ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РУКОТВОРНОЙ ИГРУШКИ В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Аннотация: актуальность изучения игрушки в народных традициях связана с ее активным возрождением в условиях подъема национального самосознания в форме этнокультурных педагогических практик, внутреннего туризма, профессионального и любительского творчества в области декоративно-прикладного искусства. На материале фестиваля «Университет народной игрушки» в Ижевске и публикаций в сетевых тематических сообществах проанализированы проблемы, современное состояние и условия развития рукотворной игрушки в народных традициях. Выводы статьи будут полезны художникам декоративно-прикладного искусства, преподавателям учреждений образования.

Ключевые слова: народная игрушка, кукла, сувенир, народное декоративно-прикладное искусство, традиции, этнокультурное образование.

В наши дни игрушка в народных традициях в силу многофункциональности снова востребована, как произведение декоративно-прикладного искусства выставочного значения и как элемент народной художественной культуры. Ее значение повышается с ростом национального самосознания, как педагогическое средство этнокультурного образования, наконец, как один из успешных видов сувенирной продукции в туристическом бизнесе. Однако в каждой из перечисленных сфер к игрушке предъявляются свои требования. Поэтому необходима новая классификация рукотворных игрушек, анализ художественно-образных средств каждого из ее видов, рекомендации к создателям и даже новые презентационные подходы к потребителям. Все они должны быть основаны на существующих междисциплинарных научных исследованиях в области этнографии, искусствоведения, педагогики. Образцом такого рода изданий необходимо назвать масштабную серию книг «Игрушка в культуре России» Г. Л. Дайн, где собраны многочисленные, в том числе не издававшиеся ранее изыскания ученого, тексты других исследователей и популяризаторов народной игрушки.

В 2017 г. на базе выставочно-образовательного центра (художественного музея) Института искусств и дизайна ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (УдГУ) по инициативе автора статьи и кафедры декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, при поддержке Института дополнительного и профессионального образования УдГУ был проведен I Всероссийский фестиваль «Университет народной игрушки». Он включал в себя выставку (около 900 экспонатов), состоящую из работ мастеров и учащихся системы дополнительного образования, коллекционных материалов и серию культурно-образовательных мероприятий.

Успешно прошли мастер-классы известных специалистов в области рукотворной игрушки: народного мастера России Т. Ю. Антоновой (г. Чайковский), Н. В. Осиповой (г. Киров), народного мастера Пермского края И. И. Хабышевой (г. Пермь), лауреата Всероссийского конкурса рукотворной игрушки Н. Г. Рябчиковой (с. Алнаши), мастера дымковской игрушки, члена Союза художников России Л. Г. Ушаковой (г. Киров). Для преподавателей образовательных учреждений были проведены курсы повышения квалификации «Педагогическая ценность народной игрушки», на которых был представлен лучший опыт изучения игрушки и народной художественной культуры в программах высшего, общего, дополнительного образования.

Открытие и закрытие фестиваля включало выступления фольклорных коллективов, показ спектаклей, игровые и танцевальные программы. Хотя географическая принадлежность участников фестиваля не была широкой, кроме Волго-Вятского и Уральского региона (Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская область, Екатеринбург) Санкт-Петербург и Белгородская область, завязались многочисленные знакомства в тематических сетевых сообществах всей страны.

Рукотворная игрушка в народных традициях (преимущественно текстильная кукла) сегодня очень популярна благодаря развитию любительского творчества, внутреннего туризма, выставочной деятельности, фестивального этнокультурного движения, этнохудожественного образования детей и взрослых. Отсюда обилие печатных изданий и учебно-популярных фильмов, размещение и рассылка через интернет редких и новых изданий, публикации многочисленных материалов методического характера, предполагающих обмен опытом и самостоятельное обучение.

Однако ценность некоторых распространяемых материалов можно подвергнуть сомнению. Подхватываются и активно тиражируются псевдо-мифологические легенды отдельных кукол, истинная цель которых не столько привитие народных ценностей, сколько увеличение интереса потребителей и покупательской стоимости. Мало дает для понимания сущности народной культуры и места игрушки в ней поэтапное копирование готовых образцов текстильных кукол, среди которых встречаются образно не выявленные, но выполненные «беспроярными» эстетическими приемами, среди которых самый эффектный – усложнение цветовой гармонии наложением многих лоскутков, доминанта в виде знакового мотива типа «свастики». Так появляются несколько нижних косынок на голове, несколько фартучков, на верхнем – крупный, наиболее раскрученный в сети как оберег орнаментальный элемент, что в корне противоречит строгой логике, семантике и лаконичности народного костюма.

Среди рекламируемых мастер-классов были направленные на создание технологически сложных кукол, например – кукол знати. Прохождение такого обучения формирует иллюзию мастерства за счет усложнения композиции, детализации, тогда как истинная эстетическая ценность народной куклы кроется в приемах обобщения. Справедливо заметить, что музейный подход в мастер-классах превалирует, объем публикуемого в сети материала позволяет накапливать качество обучения за счет оцифрованных копий серьезных изданий, подборок этнографических материалов, фото-публикаций со значимых тематических выставок.

Перейдем к анализу майской выставки и результатов фестивальных мероприятий. В детский раздел вошли работы победителей республиканской выставки-конкурса «Кукольные истории» с номинациями: «кукла моей прабабушки», «кукла в национальном костюме», «кукла-образ» и «кукольная утварь и мебель». Новых этнографических образцов кукол найдено не было (в отличие от аналогичного конкурса 5-7 летней давности), что говорит о снижении качества собирательской работы. Это же подтвердил конкурс народных игр и игрового инвентаря, проведенный в 2017 г. Отделом краеведения и музейного дела Республиканского центра дополнительного образования детей.

Педагогический эффект мероприятия выразился только в популяризации детской традиционной игровой культуры, но не в поиске редких, почти забытых, уникальных и требующих сохранения образцов. Номинанты конкурса показывали сверстникам игры, многократно описанные, хорошо известные, бытующие в большом ареале. Приятным исключением стали краеведческие коллективы школьников из д. Бобья-Уча (Малопургинский р-н), с. Ср. Постол (Завьяловский р-н), д. Байтеряково (Алнашский р-н), которые избрали целью собирание игр своего населенного пункта, составление и распространение сборника, разучивание игр с малышами ради возвращения таких игр в детский быт. Эти объединения школьников были приглашены для демонстрации народных игр городским сверстникам на закрытии фестиваля «Университет народной игрушки».

Костюмные текстильные куклы были самыми многочисленными. Выполнялись они, в основном, под руководством мастеров центров ремесел, что доказывает популярность этой темы в Удмуртии, влияние спроса на сувенирную продукцию. Главная проблема кукол в национальном костюме – неумение стилизовать костюм, излишняя детализация в погоне за этнографической достоверностью. Хотя здесь есть и свои достижения – мастерство в освоении ручных технологий художественного текстиля: вышивки, ткачества, лоскутного шитья.

Третья номинация «кукла-образ» была выбрана сознательно, чтобы сфокусировать внимание конкурсантов на средствах образной выразительности куклы в народных традициях: пластике, пропорциональных соотношениях тела и лица, цветовой и костюмной эмоциональности. Мы понимали, что образность – неотъемлемое качество любой куклы, но не менее хорошо знали, что работа в этом направлении сегодня удастся не многим, что подтвердилось присланными на конкурс изделиями. В данной номинации преобладало влияние интернета с усилением мультипликационной, комической выразительности в ущерб наблюдению реальных характерных образов.

Приятным открытием четвертой номинации «кукольная мебель и утварь» стали детские кукольные композиции в интерьерах удмуртских изб, где игровой характер маленьких героев и предметов оказался настолько удачен, что позволил предвидеть осязаемый воспитательный эффект игрового изделия за счет понимания синкретизма народной культуры. Не менее волнующим впечатлением среди мероприятий фестиваля был спектакль «Кукольная свадьба» детского фольклорного ансамбля «Ленок» школы искусств № 2 г. Ижевска (рук. Данилова А. А.). Кроме разновозрастной группы детей, показывавших свадебный обряд Воткинского района, в спектакле участвовали куклы, выполненные ребятами вместе с мамами по традиционным образцам д. Болгуры. Спектакль стал возможным благодаря помощи руководителя коллектива «Челядешки» г. Воткинска Н. Е. Негановой, которая поделилась с ижевскими школьниками своими экспедиционными материалами. Опыт этого педагога по изучению фольклора и детской традиционной культуры русского старообрядческого населения родины П. И. Чайковского был предъявлен на курсах для педагогов.

Мастер-класс по изготовлению Болгурских кукол стал ключевым моментом изучения уникальной авторской методики этнохудожественного воспитания детского коллектива (от дошкольного до старшего школьного возраста), который дал образец верного педагогического применения традиционной рукотворной игрушки.

Раздел игрушек, выполненных мастерами центров ремесел Удмуртской Республики (приняли участие почти все центры численностью более 20), выделялся ярко выраженным национальным характером. Преобладание удмуртской костюмной традиции с применением ручных художественных техник создания и декорирования текстиля, хорошее владение местными технологиями, в первую очередь, обработкой природных материалов выглядело впечатляюще. Однако чувствовалось недостаточное знание этнографических образцов игрушек, преобладание авторского подхода, который выразился в вольном обращении с пропорциями лица и тела ради комичности, увлечении скульптурным и тематическим решением, применение популярного опыта,

разрекламированного интернетом. Образной неполноценности авторских тряпичных кукол способствовала инертность в освоении существующих конструкций, много дающих в понимании роли возрастных, социальных, психологических черт яркого народного типажа игрушки: матери, крестьянских детей, членов семейного коллектива, персонажей праздничной культуры.

Ради понимания роли образной характеристики и средств ее выразительности была привлечена к участию в выставке кукла А. В. Ядыгаровой, несколько лет «жившая» в мастерской узорного ткачества Национального центра декоративно-прикладного и ремесел на правах символической покровительницы. С уходом своей создательницы на заслуженный отдых кукла переместилась к ней домой в распоряжение внуков, которые называют ее «бабушкой», вовлекая в подходящие к этой роли игровые сюжеты. Соразмерное детским рукам, мягкое набивное тело с подвижными руками и ногами, деревянные, вырезанные уже забытым талантливым резчиком, кисти рук и лицо (темнея со временем, оно увеличивает возраст героини), платье из старинного домотканого полотенца, умело подчиненное по расположению и размеру орнаментальных полос точной стилизации северного удмуртского бело-красного костюма – все это делает куклу достойным признательности произведением искусства и детской игрушкой, не уступающей по значению известным образцам.

Для привлечения внимания к лучшим историческим игрушкам на выставке существовал «этнографический раздел». Несомненным украшением его были собранные учеными (к.и.н. Е. В. Поповой и автором этих строк) коллекции хрестоматийных промысловых игрушек России, зарубежных стран, этнографических игрушек удмуртов и других финно-угорских народов. Талантливую реконструкцию редких аутентичных музейных кукол XIX века показала Е. А. Ислентьева из Старого Оскола, доказав результативность этнографического подхода.

Жаль, что мастера игрушки из Удмуртии мало заинтересовались мастер-классами и образцами кукольного творчества рукодельниц из других регионов, среди которых были заслуженно известные в России. Так в работах Т. Ю. Антоновой и членов возглавляемого ею клуба «Забавушка» из г. Чайковского Пермского края было показано знание арсенала кукольных конструкций, продуманное применение их в образной характеристике, большой художественный вкус, колористическая культура. Это результат постоянного участия этого коллектива в российских выставках народной куклы. Но отсюда же стремление его участниц к зрелищной подаче, несколько однообразный крупноватый размер кукол. За пределами выставки, к сожалению, остались очень выразительные по характеристике маленькие куклы мастериц творческого клуба, которые можно встретить на ярмарках-продажах. Их

несомненным достоинством является игровая функция, которая позволяет успешную реализацию. Сувенирное и сугубо эстетическое назначение современной игрушки сужает ее художественную действенность, поскольку привлекательность здесь понимается как внешняя красивость взамен единства глубокого содержания с продуманной формой, как повышенная декоративность взамен лаконичности.

Постоянный поиск лучшего опыта на просторах интернета и в поездках на мастер-классы знаменитых современных кукольниц, творческое развитие усвоенного материала позволил Г. А. Александровой, Л. И. Обуховой (г. Ижевск) показать разнообразие кукольных образов. О. В. Гильманова удивила яркостью характеристики типажных персонажей удмуртского вертепа. Настойчивое изучение арсенала искусства народной куклы, хорошее знание особенностей национального костюма, способность к художественному обобщению позволило автору по-своему воплотить в жизнь эскизы кукол, выполненные известным деятелем отечественного театра кукол И.П. Уваровой, к постановке О. Я. Александровой в исполнении православного Ижевского театра «Странник» (рук. Л. Кошук).

Проведение фестиваля в стенах высшего учебного заведения, привлечение к участию школьников, ищущих свой путь местных любителей, получивших признание приезжих мастеров, выполняло задачу преемственности опыта народного искусства. Среди главных выявленных проблем, требующих осмысления и разрешения – размывание традиционного набора неразрывных функций народной игрушки (воспитательной, коммуникативной, обрядово-праздничной, эстетической) вследствие непонимания синкретизма народной художественной культуры, неумение создать выразительную образную характеристику персонажа лаконичными средствами.

Для их преодоления необходимо проведение подобных комплексных мероприятий, организация тематической конференции с изданием материалов. Нужен единый научно-методический центр игрушечников и кукольниц страны, и место ему, конечно, в Сергиевом Посаде, бывшей «столице игрушечного царства», где есть музей игрушки и консультирует самый серьезный исследователь народной игрушки Г. Л. Дайн.

Литература

1. Дайн Г. Л. Коллекция книг Галины Дайн. Игрушка в культуре России. – 2010-2016, Хотьково, Сергиев Посад. – кн. 1,2,3,4,5,6,7.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Александрова Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского инновационного центра традиционного прикладного искусства Высшей школы народных искусств (института), Санкт-Петербург

Амиргазин Кайртай Жакупович, доктор педагогических наук, профессор, директор Омского филиала Высшей школы народных искусств (института), Омск

Амиргазин Ерлан Кайртаевич, кандидат педагогических наук, доцент Евразийского университета, Омск

Бабанова Людмила Васильевна, директор Музея Мстёрского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств (института), Мстёра

Баранова Дарья Николаевна, преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Дизайн» Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Сергиев-Посад

Васильева Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, профессор кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (института), Санкт-Петербург

Волошина Людмила Александровна, кандидат философских наук, заведующая библиотекой Высшей школы народных искусств (института), Санкт-Петербург

Головченко Олег Владимирович, художник-мастер, преподаватель Федоскинского филиала Высшей школы народных искусств (института), Федоскино

Ермакова Мария Владимировна, преподаватель Федоскинского филиала Высшей школы народных искусств (института), Федоскино

Ефремов Евгений Владимирович, преподаватель Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (института), Рязань

Зайцева Юлия Игоревна, младший научный сотрудник Мстёрского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств (института), Мстёра

Князева Светлана Джаваншир-Кызы, преподаватель дисциплин Богородского филиала Высшей школы народных искусств (института), Богородское

Ковычева Елена Ивановна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории искусств и художественно-педагогического моделирования Удмуртского государственного университета, Ижевск

Комиссарова Ирина Анатольевна, старший преподаватель Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (института), Холуй

Лебедев Сергей Викторович, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии Высшей школы народных искусств (института), Санкт-Петербург

Лончинская Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, зав. музейно-педагогической научной лабораторией Научно-исследовательского инновационного центра традиционного прикладного искусства Высшей школы народных искусств (института), Санкт-Петербург

Майкова Валентина Петровна, доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского государственного областного университета, Москва

Мельникова Елена Викторовна, хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Сергиев Посад

Молчан Эдуард Михайлович, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-исследовательской работе и информатизации Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Сергиев Посад

Мочалова Мария Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель общепрофессиональных дисциплин Федоскинского филиала Высшей школы народных искусств (института), член Творческого союза художников ДПИ, Федоскино

Наумова Мария Григорьевна, научный сотрудник Московского филиала Высшей школы народных искусств (института), Москва

Носова Елена Павловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, старший преподаватель Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (института), Холуй

Озерова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по музейно-выставочной деятельности Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиев Посад

Плавинская Лидия Сергеевна, кандидат филологических наук, директор Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (института), Рязань

Полякова Вера Алексеевна, хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Сергиев Посад

Пуланова Юлия Сергеевна, хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Сергиев Посад

Саламатова Елена Александровна, независимый исследователь, Санкт-Петербург

Семенова Алина Рафиковна, главный хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Сергиев Посад

Тарасова Светлана Владимировна, преподаватель Омского филиала Высшей школы народных искусств (института), Омск

Халюта Вера Петровна, главный художник ООО Фабрики «Волшебный Мир», Мстёра

Христолюбова Дария Юрьевна, преподаватель Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (института), Рязань

Шапкин Виктор Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского инновационного центра традиционного прикладного искусства Высшей школы народных искусств (института), Санкт-Петербург

Шеметова Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, педагог-организатор, преподаватель Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (института), Сергиев Посад

Научное издание

ИГРУШКА В ХХІ ВЕКЕ. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

*Материалы IX Бартрамовских чтений
12 декабря 2017 г.*

Ответственные редакторы – Т. Е. Лончинская, А. С. Великанова

В оформлении обложки использована фотография игрушки на разводе
«Гимназистки с классной дамой».
Выполнена по рисунку Н. Д. Бартрама. Дерево, роспись (1910-1913 гг.).
Художественно-педагогический музей игрушки им. Н. Д. Бартрама
(Сергиев Посад)

Оригинал-макет подготовлен
ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)»
191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2 лит. А;
Тел./факс (812)710-42-54 E-mail: vshni@mail.ru
WEB: www.vshni.ru